

In 'Sonetos de Amor' I attempt to meld two worlds: on the one hand, the classical music realm that I have travelled since childhood, and on the other, several ethnic music traditions which I have come to know and love as an adult. 'Sonetos' is a collection of ten pieces: five songs and five instrumental solos which I call *colores* (colors). The lyrics, written by Chilean poet Pablo Neruda, were chosen to represent five archetypal stages of romantic love: discovery; consummation; neurotic obsession; fear of loss, and loss itself. While the songs themselves are self-explanatory, the instrumental solos -the *colores* that appear in between the songs- might require an explanation.

During a concert, the *colores* take the form of "controlled improvisations" and incorporate live digital signal processing. In advance of a performance, I work with the musicians to structure their improvisations: we decide the overall shape and duration and select riffs and motives from the actual songs to be improvised upon. Then, during a concert, each musician, by turns, engages in a duet with me "playing" a laptop computer. In that way, I subtly transform their instruments' output and create a "hyperinstrument" effect. But the *colores* as featured in this CD, are the result of an altogether different concept.

As I was getting ready to record 'Sonetos', it became clear to me that the controlled improvisations we create during the concerts are meant to be heard "live." After all, improvisations are about the "moment", they are intrinsically ephemeral. To a great extent, their excitement resides in the fact that the music will never be heard in quite the same way again, and for that we are prepared to gloss over the inevitable structural shortcomings of the form (shortcomings that after repeated listenings we are perhaps less likely to ignore.) So I decided to compose, or perhaps I should say construct, entirely new solos especially designed for this recording. Building on our previous work, I recorded extended versions of the musician's controlled improvisations. But we recorded only the instruments direct sound, as no laptop signal processing seemed necessary for the new scheme. Then, back in my own studio, I edited those improvisations even down to single notes, changing the order and often altering the pitch and rhythm of the notes, making some longer and others shorter, creating new gestures out of the edits, and finally reassembling all those bits of audio into completely new performances. It was as if one were to record a person's speech and then edit it down to vowels and consonants, sometimes extending that to actual syllables -but never more than that- to create new words and sentences. So these new solos are most definitely not improvised pieces of music. In fact, they were never even "performed" in the conventional sense of the word, but rather rendered -with the aid of a computer- using the improvisations as source material for my own musical ideas. And yet, for all that, they still represent -to a considerable extent- the musicians' personal voices, just not their own words ... **EZEQUIEL VIÑAO**

En 'Sonetos de Amor' intento combinar dos mundos: por un lado, el universo clásico que he transitado desde la niñez, y por el otro, varias tradiciones étnicas que conocí y aprendí a querer de adulto. 'Sonetos' es una colección de diez piezas: cinco canciones y cinco solos instrumentales a los que llamo *colores*. Los textos, escritos por el poeta chileno Pablo Neruda, fueron escogidos para representar cinco estadios arquetípicos del amor romántico: el encuentro, la consumación, la obsesión neurótica, el temor a la pérdida (o al olvido) y la pérdida misma. Mientras que las canciones no necesitan demasiado comentario, los solos instrumentales -los *colores* que escuchamos entre las canciones- quizás requieran una explicación.

En el contexto de una presentación en vivo, los *colores* adoptan la forma de "improvisaciones controladas" e incorporan procesamiento digital en tiempo real. Con antelación a un show, trabajo con los músicos para estructurar los solos: determinamos tanto la forma como la duración de los mismos, y seleccionamos los riffs y los motivos de las canciones que servirán de base para las improvisaciones. Luego, en los conciertos, cada músico, por turno, ejecuta su *color* mientras lo acompaño. Durante estos "duetos" transformo la señal acústica de los instrumentos a través de una laptop, creando un efecto de "hiperinstrumento". Pero los *colores* que escuchamos en este CD son el producto de un concepto muy diferente.

Cuando me disponía a grabar los 'Sonetos', intuí que las improvisaciones que creábamos durante los conciertos estaban pensadas para ser experimentadas "en vivo". Después de todo, la improvisación es una práctica intrínsecamente efímera, de ese "momento." En gran medida, su interés radica en el hecho de que esa música no se va a escuchar del mismo modo nunca más, y por eso estamos dispuestos a pasar por alto las inevitables deficiencias estructurales de la forma (deficiencias que luego de repetidas escuchas estaríamos quizás menos dispuestos a ignorar). Entonces, decidí componer -o quizás debería decir construir- nuevos solos especialmente diseñados para esta grabación. Basándome en nuestro trabajo previo, grabé versiones extendidas de las "improvisaciones controladas" de cada músico. Aunque en este caso solamente el sonido directo de los instrumentos me interesaba, ya que la señal procesada en tiempo real no formaría parte del plan. Luego, en mi estudio, edité las improvisaciones nota por nota, alterando el orden y, con frecuencia, aún la altura y el ritmo de las notas, alargando algunas y acortando otras, inventando nuevos gestos a partir de la edición para finalmente reensamblar todos esos fragmentos y crear *colores* completamente nuevos. Es como si se hubiese grabado el habla de una persona y se la hubiese editado separando las vocales de las consonantes -y también usando alguna vez sílabas enteras, pero nunca más que eso- para luego crear con esos fragmentos palabras y oraciones diferentes. Definitivamente, estos nuevos solos no son música improvisada. De hecho, ni siquiera son música "ejecutada" en el sentido convencional de la palabra, sino más bien "renderizada" -con la ayuda de una computadora- a partir de la materia prima que los músicos facilitaron con sus improvisaciones. Aún así, creo que es significativo que todavía se pueda escuchar la voz individual de cada uno de ellos, si bien ya no sus propias palabras ... **EZEQUIEL VIÑAO**

NO TE QUIERO. No te quiero sino porque te quiero/y de quererte a no quererte luego/y de esperarte cuando no te espero/pasa mi corazón del frío al fuego./Te quiero sólo porque a ti te quiero,/te odio sin fin, y odiándote te ruego,/y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego./Tal vez consumirá la luz de Enero,/su rayo cruel, mi corazón entero,/robándome la llave del sosiego./En esta historia sólo yo me muero/y moriré de amor porque te quiero,/porque te quiero, amor, a sangre y fuego.

EN TI LA TIERRA. Pequeña/rosa,/rosa pequeña,/a veces,/diminuta y desnuda,/parece/que en una mano mía/cabes,/que así voy a cerrarte/y a llevarte a mi boca,/pero/de pronto/mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios,/has crecido,/suben tus hombros como dos colinas,/tus pechos se pasean por mi pecho,/mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada/línea de luna nueva que tiene tu cintura:/en el amor como agua de mar te has desatado:/mido apenas los ojos más extensos del cielo/y me inclino a tu boca para besar la tierra.

LOS ÚLTIMOS VERSOS. Puedo escribir los versos más tristes esta noche./Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada,/y tiritan, azules, los astros, a lo lejos"./El viento de la noche gira en el cielo y canta./Puedo escribir los versos más tristes esta noche. /Yo la quise, y a veces ella también me quiso./En las noches como ésta la tuve entre mis brazos./La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería./Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos./Puedo escribir los versos más tristes esta noche./Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido./Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella./Y el verso cae al alma como al pasto el rocío./Qué importa que mi amor no pudiera guardarla./La noche está estrellada y ella no está conmigo./Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos./Mi alma no se contenta con haberla perdido./Como para acercarla mi mirada la busca./Mi corazón la busca, y ella no está conmigo./La misma noche que hace blanquear los mismos árboles./Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos./Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise./Mi voz buscaba el viento para tocar su oído./De otro. Será de otro. Como antes de mis besos./Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos./Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero./Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido./Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,/mi alma no se contenta con haberla perdido./Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,/y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

EL FUEGO ES TU REINO. Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo,/sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaurea, en regiones contrarias, en un mediodía quemante:/eras sólo el aroma de los cereales que amo./Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa/en Angol, a la luz de la luna de Junio,/o eras tú la cintura de aquella guitarra/que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido./Te amé sin que yo lo supiera, y busqué tu memoria./En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato. Pero yo ya sabía cómo era. De pronto/mientras ibas conmigo te toqué y se detuvo mi vida:/frente a mis ojos estabas, reinándome, y reinas./Como hoguera en los bosques el fuego es tu reino.

SI TÚ ME OLVIDAS. Quiero que sepas/una cosa./Tú sabes cómo es esto:/si miro/la luna de cristal, la rama roja/del lento otoño en mi ventana,/si toco/junto al fuego/la impalpable ceniza/o el arrugado cuerpo de la leña,/todo me lleva a ti,/como si todo lo que existe, aromas, luz, metales,/fueran pequeños barcos que navegan/hacia las islas tuyas que me aguardan./Ahora bien,/si poco a poco dejas de quererme/dejaré de quererte poco a poco./Si de pronto/me olvidas/no me busques,/que ya te habré olvidado./Si consideras largo y loco/el viento de banderas/que pasa por mi vida/y te decides/a dejarme a la orilla/del corazón en que tengo raíces,/piensa/que en ese día,/a esa hora/levantaré los brazos/y saldrán mis raíces/a buscar otra tierra./Pero/si cada día,/cada hora/sientes que a mí estás destinada/con dulzura implacable./Si cada día sube/una flor a tus labios a buscarme,/ay amor mío, ay mía,/en mí todo ese fuego se repite,/en mí nada se apaga ni se olvida,/mi amor se nutre de tu amor, amada,/y mientras vivas estará en tus brazos/sin salir de los míos.

EZEQUIEL VIÑAO SONETOS DE AMOR - PABLO NERUDA

THE EZEQUIEL VIÑAO QUINTET - SOFIA REI vocals

KINAN AZMEH clarinet - JP JOFRE bandoneon

PABLO ASLAN bass - CRISTINA PATO piano

SHANE SHANAHAN hand drums

01 NO TE QUIERO 6:47

02 COLOR DE CUERDA 5:16 (Pablo Aslan, bass)

03 EN TI LA TIERRA 4:04

04 COLOR DE VIENTO 5:10 (Kinan Azmeh, clarinet)

05 LOS ÚLTIMOS VERSOS 9:22

06 COLOR DE TIENTO 4:34 (Shane Shanahan, hand drum)

07 EL FUEGO ES TU REINO 5:06

08 COLOR DE MARFIL 4:25 (Cristina Pato, piano)

09 SI TÚ ME OLVIDAS 9:04

10 COLOR DE FUEYE 4:39 (J.P. Jofre, bandoneon)

All compositions by EZEQUIEL VIÑAO

Lyrics by PABLO NERUDA (by permission of the Pablo Neruda Foundation)

Recorded at NYU Dolan (New York, May 2013)

Produced by EZEQUIEL VIÑAO

Recording Engineer PAUL GELUSO

Mixed at NYU Dolan and TLØN by PAUL GELUSO and EZEQUIEL VIÑAO

Digital Edit EZEQUIEL VIÑAO

Mastered at ARF Productions by ALAN SILVERMAN

Photography ONDINE VIÑAO

SONETOS DE AMOR was commissioned by THE JEBEDIAH FOUNDATION

The producer would like to acknowledge the support of the Dept. of Music at NYU STEINHARDT, LA ROCA INDUSTRIAL (Bs. As.), and SPECTRUM (NYC)

Special thanks to Rob Amory, the Atrium at Lincoln Center, Bill Bragin, Chantal Bruchez-Hall, Caleb Carr, Glenn Cornett, Creative Time, Leo De Angelis, Fernando Lahoz, Kevork Mourad, Xan Padrón, Cristina Pato, Anne Pasternak, Jordana Phokompe, Jorge "Corcho" Rodriguez, Vivi Rodriguez, Robert Rowe, Emilio Solla, Alejandro Viñao, Monica Viñao and Bubi Zeiler

© & © 2015 TLØN EDITIONS / All rights reserved / tloneditions.com/ Marketing by Nelly Entertainment

